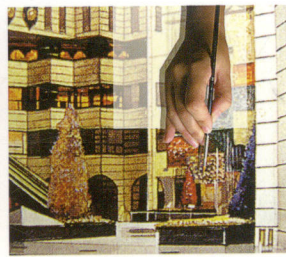
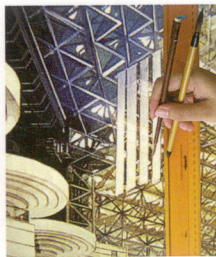
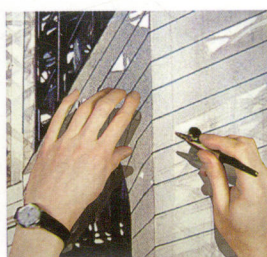
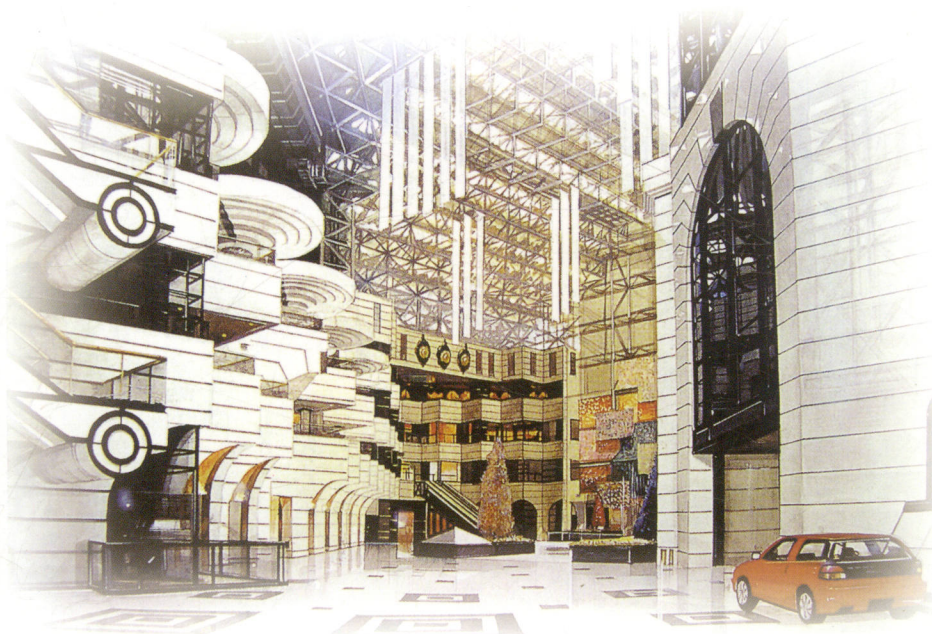

室内外效果图表现技法

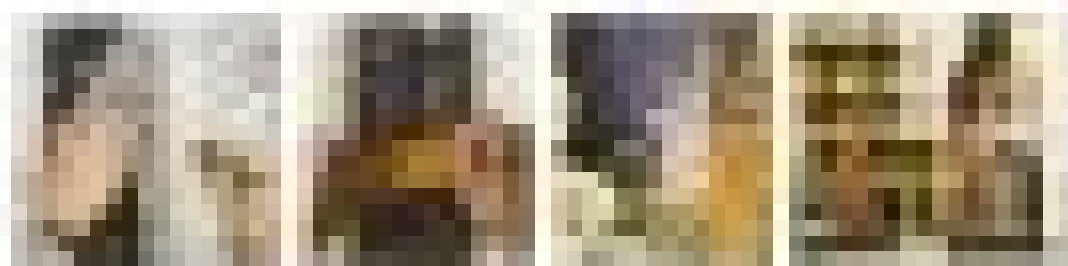
田原 编著

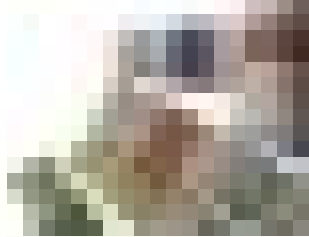
中国建筑工业出版社
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

室内外效果图表现技法

何 勇 编著

中国美术学院美术考级教材

内容简介

对于初学者来说,本书结构清晰,内容由浅入深,循序渐进。对于有一定基础的设计师来说,本书将让您建立起绘图的整体理念,让您对设计和绘图流程的理解有一个大的提高。本书从头至尾将理论讲解和实际相结合,把表现技法的功能融会贯通地应用到实际绘图之中。同时更注意对关键步骤的绘图技法进行详细讲解。

本书可作为建筑学、建筑装饰、环境艺术、城市规划、园林景观等专业的教材,还可用作土建类及其他专业的选修教材。同时,也是建筑师、室内设计师、景观设计师和专业人员提高表现技能的参考书。

作者简介

田原，出生于青岛，毕业于清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)环境艺术设计系环境艺术专业，获学士学位，现为北京林业大学艺术设计系讲师。主要讲授专业表现技法、室内设计、景观设计等课程。2005年教育部留学基金委公派英国伦敦攻读建筑生态景观专业硕士学位。

作品曾获第二届全国电脑建筑画(含动画)大赛优秀奖，中国室内设计大展华能景观设计获金奖，田园度假村获银奖。作品及论文多次发表于各类刊物。

室内外效果图表现技法

田原 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内外效果图表现技法 / 田原编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2006

ISBN 7-112-07998-5

I. 室... II. 田... III. 建筑制图—技法 (美术)

IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 001348 号

责任编辑: 费海玲

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 李志立 王金珠

室内外效果图表现技法

田原 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

制版: 北京方舟正佳图文设计有限公司

印刷: 北京中科印刷有限公司

*

开本: 880 × 1230 毫米 1/16

印张: 11 $\frac{3}{4}$ 字数: 380 千字

版次: 2006 年 2 月第一版

印次: 2006 年 2 月第一次印刷

印数: 1—2000 册

定价: 98.00 元

ISBN 7-112-07998-5

(13951)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

前言

众所周知,创造力是人类伟大的智慧,如何将创造力表达出来,是无数艺术家、设计工作者苦苦思索的问题。如果一位设计师无法表达自己的设计意图,就如同一个人失去了语言能力。因此,绘制设计表现图是表达设计师创造力的最方便的方法之一,也是设计师应具备的基本技能。

设计表现图凭借于绘画的表现规律和原理来描绘想像中的设计形象。因此,掌握一些绘画基本规律和基本原理并加以灵活运用是绘制设计表现图的关键。环境艺术设计表现图以透视图法为基础,对设计的形态、材质、色彩、光影以及环境气氛等预想效果进行综合的客观表现,与传统纯绘画强调作者主观感受相比,具有明显的实用性。对设计师来讲,借助设计表现图可以把设计构思意念不断地扩张、推动、评估,直至将其发挥至完整。设计表现既是一种设计手段,又是设计构思的结果。

本书简明扼要地介绍一些绘制设计表现图的基本知识、原理及主要规律,以及一些程序化作图的方法,解析及分步骤演示各种表现技法,并附有大量的作品参考图例,主要供环境艺术设计专业的学生学习使用,希望能对有一定绘画基础的同学有所帮助。环境艺术设计表现图的技巧要靠长期的实践、体会和磨练才能水到渠成,才能充分、自如地表达设计构思。设计表现技法的种类较多,分类的方法也不尽相同。虽然有些分类的方法可能不科学或不完整,其实不管如何分类,其目的是为了便于学习,通过进行各种技法的练习,熟悉在不同情况下采用不同的技法进行表达。最后的结果应是不管你采用何种工具和材料,运用何种技法,只要能充分表达设计意图、符合设计要求即可,这正是人们学习设计表现技法的目的。

本书撰写过程中,水晶石电脑图像公司提供了精美的电脑图片,北京林业大学环艺专业的学生为本书提供了大量的作业图片,有些图片无法一一注明作者,在此一并表示感谢。

由于作者学识所限,书中难免存在疏漏,请专家、同行指正。

目 录

第一章 表现技法的基本常识	7
第一节 表现技法的定义和作用	7
第二节 表现技法的绘画特点和种类	8
第三节 表现技法课程的设置安排	9
第二章 表现技法的绘图基础	24
第一节 素描	24
第二节 色彩	30
第三节 透视图画法	44
第四节 基础技法	52
第三章 表现技法的水彩技法	54
第一节 水彩技法的工具	54
第二节 水彩技法的特点	54
第三节 水彩技法的方法和步骤	54
第四节 水彩技法的作品赏析	56
第四章 表现技法的水粉技法	74
第一节 水粉技法的工具	74
第二节 水粉技法的特点	74
第三节 水粉技法的方法和步骤	74
第四节 水粉技法的作品赏析	76
第五章 表现技法的水色技法	94
第一节 透明水色技法的工具	94
第二节 透明水色技法的特点	94
第三节 透明水色技法的作品赏析	95

第六章 表现技法的彩色铅笔技法	114
第一节 彩色铅笔技法的工具	114
第二节 彩色铅笔技法的特点	114
第三节 彩色铅笔技法	114
第四节 彩色铅笔技法的作品赏析	116
 第七章 表现技法的马克笔技法	128
第一节 马克笔技法的工具	128
第二节 马克笔技法的特点	128
第三节 马克笔技法的方法和步骤	129
第四节 马克笔技法的作品赏析	131
 第八章 表现技法的综合表现技法	142
第一节 综合表现技法的工具	142
第二节 综合表现技法的特点	142
第三节 综合表现技法的作品赏析	143
 第九章 电脑表现图技法	164
第一节 电脑表现图技法	164
第二节 计算机辅助设计绘图步骤	164
第三节 实景照片结合计算机绘图	168
第四节 电脑表现图技法的作品赏析	170
 主要参考文献	188
部分图片来源	188

第一章 表现技法的基本常识

第一节 表现技法的定义和作用

1.1 表现技法的定义

室内外效果图表现技法是指可以通过图像(图形)来表现室内设计思想和设计概念的视觉传达技术。包括:正投影制图、室内设计表现图(又称室内透视效果图)、模型、电脑动画、摄影、录像等表现手段。

作为室内外效果图表现技法而言,应是离不开造型艺术基础的表达与发挥。不少在这方面的成功者大都有良好的绘画造型能力与扎实的基本功,因为设计的功力与表达设计语言的水平也来自各方面的基础与实力。

研究、探讨和学习室内外效果图表现技法离不开这一前提,否则达到一定的水平时自身就会有一种营养不良的感受,即基础不稳固尚需补充或加强这方面的学习,以便再提高一步。室内效果图的绘画基础应作为一项专门学问来探讨,不少从事这方面工作、研究的同仁们都有此体会。

绘画基本功有两项。一是内功,二是外功。内功须从造型能力与艺术素质上全面整体地去进行训练。如绘画上的素描、速写、色彩、构图等的应用与表达能力和良好的色彩感,空间大体造型,多维的艺术感受力与体会,比例、尺度、空间、造型、色彩诸方面的综合艺术和统一概念与修养。总之,一种较高的艺术鉴赏力与手头上的表达,这种内功的锻炼与造就,来自于长期修养与偶尔得之,对于各行业的设计师与从事建筑与室内设计工作的人均是不可忽视的。说到外功则离不开毅力。要经常不断地下苦功,加强速写与临摹,把手、眼、脑的有机配合作为一项天天不离手的基本功来练。如室内外效果图表现技法中的色彩基本法则,单纯看色彩学的书籍不行,要立足于实践,要从大量图中去体会色彩的规律及其在效果图中应用的一般规律与特殊规律。要通过大量写生练习,提高对色彩的认识,总结新的规律。

练习速写,画人物、植物等也是如此,功到自然成。就室内设计效果图的绘画基础而言,有了一定的功力,则不难看出高手的水平来。

室内外效果图表现技法,涉及的范围比较广,包括空间构造、气氛烘托、色调、绿化、家具陈设、装饰艺术品、点景等,表现起来需要比较细致,空间、光影、材料肌理都要具备相当的深度。因此,一张优秀的室内透视图,不仅要求空间透视准确、设计新颖脱俗、有适当的表达形式与之相配合,同时还要求设计者具备一定的绘图基本功与审美能力。这样才能把一个单调的空间透视构造,变成一幅或宏伟或温馨,或优雅或浪漫的充满情感的设计效果图。

1.2 表现技法的作用

表现技法也称室内外效果表现图,是一种近似真实景物的绘画,它是室内外设计过程中必不可少的表现形式。

室内外设计的完整构思只是整个设计的一半,要把设计意图形象化地传递给顾客(甲方),就必须通过效果图来表现;它是表达设计方案和发展设计构思的重要手段。效果图不但能表达设计者的全部构思、功能、效益,同时,也能把顾客引到设计者所绘制效果图的意境中去,体验竣工后的实际情况。另外,它也是施工操作的参考依据。

在商品经济发展的今天,各行各业都充满着竞争,室内外装饰设计也不例外。要想在竞争中取胜,除方案本身外,一幅具有强烈感染力的效果图有着举足轻重的作用。它往往能起到吸引顾客注意力,并使顾客明确感受设计者的整个艺术构思和色彩处理的意图。效果图是设计预想的体现,也是设计者的自我销售,同时,也是对顾客(甲方)的设计推荐。效果图表现质量的好坏,直接影响设计投标者的成败。为此,设计者必须在效果图上下功夫,因而,掌握效果图的表现技法是十分必要的。

第二节 表现技法的绘画特点和种类

2.1 表现技法的绘画特点

室内外设计效果图虽不是纯艺术作品,但它具有一定的艺术魅力,它融艺术与技术为一体,一幅优秀的效果图本身也是一件好的装饰品。它具有以下特点。

1. 创意性:满足思维和形态的丰富想像力。
2. 偶发性:把预想向现实靠拢,是想像通向现实形态的桥梁,并使新形态促使思路的展开,产生更新的形态。
3. 真实性:通过色彩、质感艺术刻画,表现出室内环境的真实效果。
4. 说明性:能较正确地让顾客(甲方)了解到新的室内空间环境,即在一定气氛下所产生的效果。
5. 完整性:注意整体关系的谐调,在统一的色调,统一的环境气氛和构图之下,可以进行细部刻画。

2.2 表现技法的种类

室内外设计效果图的表现手法,就绘制材料和手段来说是多种多样的,它主要包括:

1. 水彩表现技法
2. 水粉表现技法
3. 透明水色技法
4. 铅笔淡彩表现技法
5. 钢笔淡彩表现技法

6. 彩色铅笔表现技法
7. 马克笔表现技法
8. 喷笔表现技法
9. 综合表现技法
10. 剪贴法表现技法
11. 电脑效果图技法

其中水粉、水彩、透明水色技法,以及马克笔、彩色铅笔表现技法、综合表现技法、电脑效果图技法等,是目前较为普遍使用的画法。采用什么样的画法最为合适,这需要根据设计规模的大小,设计所需的时间,设计方案的简繁,装饰材料的质感和色彩,设计绘图者本身的习惯及所掌握的表现技能来决定。

第三节 表现技法课程的设置安排

3.1 教学基本要求

室内外设计效果图能形象直观地表现室内外空间,营造室内气氛,观赏性强,具有很强的艺术感染力。在设计投标、设计定案中起很重要的作用。因为效果图最为甲方和审批者所关注,它提供了工程竣工后的效果,有着先入为主的感染力,有助于得到甲方和审批者的认可和取用。和其他表现手段相比,效果图具有绘制相对容易,成图速度快等优点。在教学体系上,效果图首先要有准确的空间透视。运用画法几何的方法绘制透视是比较严谨、复杂的过程。要表现精确的尺度,包括室内外空间界面的尺度、装修构造的尺度、家具陈设的尺度,还要表现材料的真实固有色彩和质感,要尽可能真实地表现光、物体阴影的变化。因此必须循序渐进地训练学生的设计表现能力,培养其设计师的基本技能。

绘图工作室

3.2 课程教学内容及学时分配

课程内容:

第一周 基本技法 (工具使用、拷贝、裱纸、涂色等)。

准备材料工具 4 学时

绘制简单的单体训练效果图 4 学时

作业 1:

材质临摹 (家具、金属、木材、石材、玻璃、织物、植物、器皿等) A2 一张 (使用材料不限)。

图标图签的要求: 作业名称、日期等。

图 1-1

作者: 刘媛欣

年级: 03 级

材料: 水彩 水彩纸

用深暗的颜色画出扶手, 再用明亮的色彩着重画布饰的细节, 以使物体强烈的色彩达到平衡, 尽量保持远景模糊不清, 以增强距离感。

图 1-3

作者: 谭灿宇

年级: 02 级

材料: 水彩 绘图纸 签字笔 貂毛笔

用签字笔和貂毛笔来作最后的细节刻画, 重新确定一些可能已被颜色覆盖的形体的印迹。

图 1-2

作者: 谭灿宇

年级: 02 级

学时: 2 学时

尺寸: 150mm × 250mm

材料: 水粉 绘图纸

图 1-4

作者: 刘媛欣

年级: 03 级

学时: 3 学时

尺寸: 150mm × 250mm

材料: 水彩 水彩纸

着重体现丝织品与旧家具之间质感上的对比。

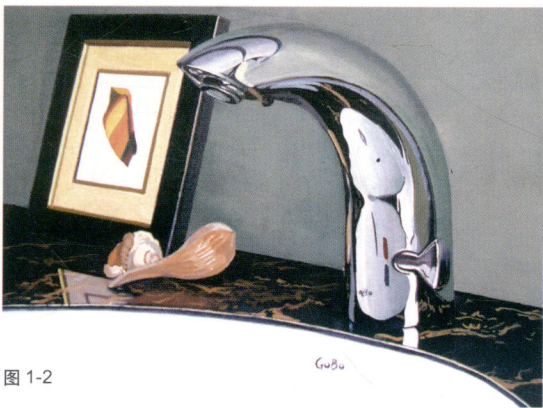

图 1-2

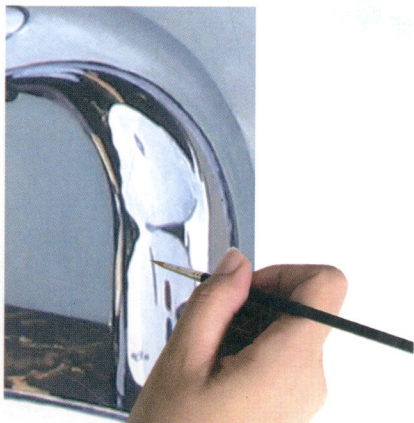

图 1-3

图 1-1

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-5

作者：刘媛欣
 年级：03 级
 材料：水彩

为了增强倒影的朦胧感，可在画面干透以后用毛笔沾水彩揉合一下，使物体倒影周围的颜色模糊不清；但用力要轻，以免把纸弄起毛。

图 1-6

作者：付捷
 年级：01 级
 学时：3 学时
 尺寸：150mm × 250mm
 材料：水粉 水彩纸

图 1-7

图 1-7

作者：刘媛欣
 年级：03 级
 学时：4 学时
 尺寸：150mm × 200mm
 材料：水彩

体现砖与木材的材质对比。

图 1-8

作者：李晶晶
 年级：02 级
 学时：4 学时
 尺寸：150mm × 250mm
 材料：水粉 水彩纸
 充分表现了皮质沙发的质感。

图 1-8

第二周 分类表现技法室内效果图。

8学时

作业2:

局部空间照片临摹(空间、光影、质感、器物等),小范围的场景练习 A2 一张(使用材料不限)。

图 1-9

作者: 谭灿宇

年级: 02 级

学时: 2 学时

尺寸: 60mm × 250mm

材料: 水溶性彩铅 水彩

用水溶性彩铅来刻画木板的细节,因为彩色铅笔硬实,这就使得在刻画细小地方的时候可以表现得更为准确。

图 1-10

作者: 孙凤娟

年级: 99 级

学时: 4 学时

尺寸: 400mm × 700mm

材料: 水粉 水彩

水彩纸反面

图 1-9

图 1-11

作者在沙发上的阴影的描绘上利用白纸为亮部调子,是在一处未触动过的纸的周围画出的。

图 1-12

作者: 孙建刚

年级: 03 级

学时: 5 学时

尺寸: 200mm × 500mm

材料: 水粉 彩色铅笔 细纹水彩纸

光线确定出物体的形体,用暗的透明颜料画出阴影,用亮的不透明颜料画受光面,用铅笔重新确定形体,例如不锈钢龙头这样的细部,精彩的细线条,可以产生较好的形体感,并有助于突出前景中的物体形象。

图 1-10

图 1-11

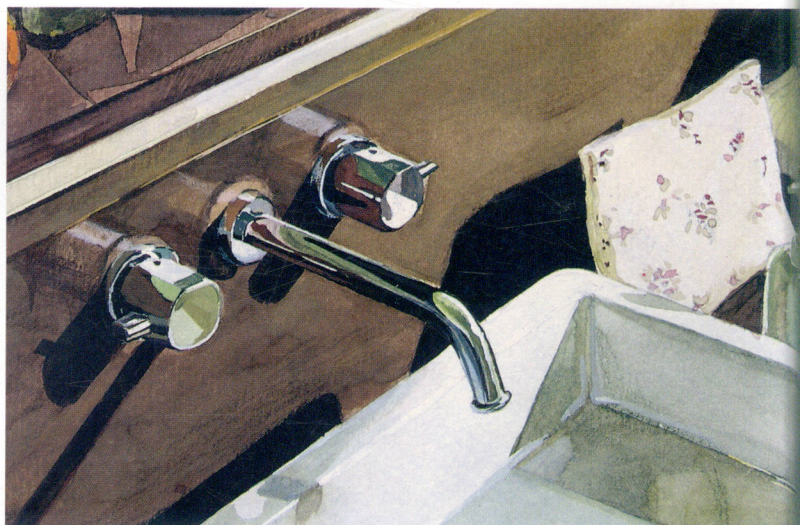

图 1-12

第三周 精细的多种技法
(水粉) 室内效果图。

8 学时

作业 3:

室内一角照片临摹 A2 一张 (使用材料以水粉为主), 通过小范围的场景的练习, 将前一张的练习中所取得的经验在本次练习中得到延续, 注意物体之间的相互关系。

图 1-13

作者: 赵冰

年级: 02 级

学时: 5 学时

尺寸: 300mm × 200mm

材料: 水粉 水彩纸

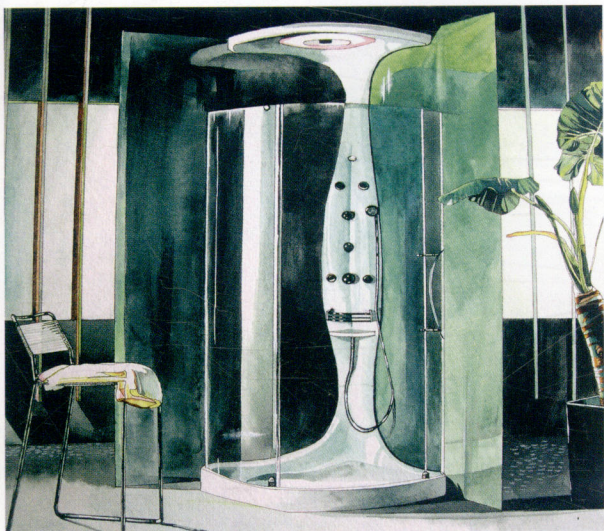

图 1-14

作者: 李倪军

年级: 02 级

学时: 4 学时

尺寸: 600mm × 400mm

材料: 水彩 水粉 水彩纸

图 1-15

作者: 赵冰

年级: 02 级

学时: 4 学时

尺寸: 250mm × 270mm

材料: 水粉 水彩纸